Mission pour les partenariats artistiques et culturels
culture@creteil.iufm.fr
mars 2011

SOCIETE REALISTE. *EMPIRE, STATE, BUILDING*

EN LIEN AVEC LE DOSSIER ENSEIGNANTS
QUELQUES ELEMENTS POUR L'EXPLOITATION DE L'EXPOSITION EN CLASSE

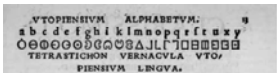
Avertissement : *Ces quelques notes, partiellement rédigées s'appuient sur le Dossier enseignants du Jeu de paume et, s'inscrivant dans les différentes entrées de ce dossier à partir des thèmes qui y sont développés, ne reprennent pas en compte l'exploitation directe des œuvres de l'exposition.*

TYPOGRAPHIES

- *Limes New Roman*
- *Futura Fraktur*
- *Utopiensum Alphabetum (Thomas More / Pieter Gillis)*
- *Appendix*
- *New Alphabetical Order Esperanto*

Société Réaliste Typographies

FUTURA FRAKTUR, casse typographique / *character set*, 2010.



Utopiensium alphabetum, extrait de Thomas More, *Utopia*, 1516.

UTOPIENSIUM ALPHABETUM de / *by* Thomas More, version graphique / *graphic version*, 2011.

APPENDIX, casse typographique / *character set*, 2005-2010.

£ € ₥ $ ƒ ₰
¤ ₴ ₲ ฿ ₳ ₱
₹ Д ৳ ¥ ₡ ₦
₼ ₵ ₩ ₮
₪ ₲ ₭ ₹
PROPOSAL FOR A
NEW ALPHABETICAL ORDER
BASED ON THE ESPERANTO
WRITING SYSTEM AND
PEGGED ON THE EURO RATES
AT 2010.07.27 10:05:00 UTC

Les typographies créées par Société Réaliste peuvent être mises en relation possible, tant dans leur création que dans leurs utilisations sémiologiques et graphiques, voire esthétiques, avec l'utilisation de la typographie par de nombreux artistes modernes et contemporains dans leurs œuvres (par exemple Kurt Schwitters, El Lissitsky, Cesar Domela, Dada, le surréalisme, etc.), on pourra retenir par exemple :

- Nicolas-Edme Rétif de la Bretonne, *Mes inscripcions, Journal intime de Rétif de la Bretonne (1780-1787)* publié d'après le manuscrit autographe de la Bibliothèque de l'Arsenal, préface, notes et indes de Paul Cottin, Paris, Plon, 1889. repris in *Mes inscripcions (1779-1785) Journal (1785-1789)*, Éditions Manucius 2006, cf. 1ère exposition de Société Réaliste à la Karton Galéria de Budapest « IGM#1 :MDCCLXXIX » en février 2005 : mural central « Grammae »
- *Somebody says*, sérigraphies sur verre de Nathalie Brevet et Hugues Rochette, 2007.

Le détour, qui permet aussi de situer Société réaliste par rapport aux arts moderne et contemporain, est l'occasion de se poser la question des relations entre le sens et la forme – confrontation, choc anachronique comme positionnement critique et historique, perte et production de sens, etc. – dans la démarche référentielle critique de Société Réaliste.

Préalable

Etudier les polices *Futura*, *Fraktur*, *Antiqua* et leur histoire, à partir notamment d'exemples dans les manuels d'histoire pour *Fraktur*.

Quelques ouvrages de référence parmi de nombreux autres (voir les ouvrages proposés par la bibliothèque et les bibliographies de la Galerie Anatome (www.galerie-anatome.com/) qui propose à partir de mai 2011 une exposition sur *Futura* :

Cavanaugh Sean, *Les Polices de caractères, la Typographie à la portée de tous les graphistes*, Simon & Schuster Macmillan, 1996.
Renner Paul, *Typografie als Kunst*, Georg Müller, 1922.
Renner Paul, *Die Kunst der Typographie* (1940), Maro-Verlag, 2003.
Tschichold Jan, *Die neue Typographie, Ein Handbuch für zeitgemäss Schaffende*, Verlag des Bildungsverbandes der Deutschen Buchdrucker, 1928.
Tschichold Jan, *Livre et Typographie, Essais choisis*, Allia, 1994.

Atelier 1

Objectifs : observer, comprendre les conditions et contextes de choix et d'utilisation d'une police (lisibilité supposée ; valeur esthétique, informationnelle, politique…), les significations qui lui sont liées ; la transformation d'un message par le changement de police.

Dans un quartier préalablement délimité autour de l'établissement scolaire ou sur une place, relever sur papier ou photographier tous les écrits :

- inscriptions sur les bâtiments
- affichage et informations officiels
- panneaux d'information (panneaux routiers, panneaux d'indication…)
- enseignes
- affiches publicitaires…

Trier les relevés en fonction des polices ou du type de police (serif, sans-serif) utilisés. Si certaines polices sont identifiées, en rechercher sur Internet l'histoire et en dresser une carte d'identité (invention, caractéristiques, utilisation). Rechercher aussi l'histoire de leurs inventeurs : Geoffroy Tory, Claude Garamond, Guillaume Lebé, John Baskerville, Giambattista Bodoni, Firmin Didot, Hermann Zapf, Roger Excoffon, Adrian Frutiger, Max Miedinger, Stanley Morison… Georges Peignot, Paul Renner, etc.

Sur écran ou sur papier, après découpage des caractères, mixer et hybrider les polices (modification des caractères par hybridation de deux polices) et les textes (utilisation d'une police hybride ou mixage de deux polices). Analyser les résultats, par comparaison avec les relevés.

Variante 1 : Procéder de même sur les documents de la vie courante : manuels, textes écran, documents officiels de l'Education nationale, publicité pour le matériel scolaire, etc.

Variante 2 : Relever la typographie d'albums de jeunesse et de bandes dessinées. En procédant comme précédemment, recomposer les textes ; On pourra par exemple s'appuyer sur les ouvrages suivants :

Alphab'art, les lettres cachées dans l'art, Palette..., 2008.
Browne Anthony, *Une histoire à quatre voix*, Kaléidoscope, 1998.
Brunhoff Jean de, *A B C de Babar*, Le Jardin des modes, 1934.
Douzou Olivier, Gerner Jochen, *www.esperenoël*, Editions du Rouergue, 1999.
Edy-Legrand (Édouard Warschavsky), *Macao et Cosmage ou l'expérience du bonheur* (NRF, 1919), Paris, Circonflexe, 2000.
Fred, *Le Naufragé du A, Philémon*, Dargaud.
Gravett Emily, *Le grand livre des peurs*, Paris, Kaléidoscope, 2007.
Jeffers Oliver, L'extraordinaire garçon qui dévorait les livres, Kaléidoscope, 2007.
Johnson Stephen T., *Alphabet City*, Circonflexe, 1995.
Larousse insolite. Dictionnaire en images, Larousse, 2002.
Lemant Albert, *Lettres des Isles Girafines*, Seuil Jeunesse, 2003.
McKean Dave, *Des loups dans les murs*, Delcourt, 2003.
McKean Dave, *Le jour où j'ai échangé mon père contre deux poisons rouges*, Delcourt, 2000.
Riff Hélène, *Le jour où papa a tué sa vieille tante*, Paris, Albin Michel Jeunesse, 1997
Sazonoff Zazie, *Mots de tête*, Éditions du Rouergue, 2002.

Complément : Procéder de même pour les graffiti et les tags. A mettre en relation avec les graffiti de Société Réaliste : « Schwarzenegger to the Vatican », « Paris is my Baghdad », « Clean the skies of New York City », etc.

Atelier 2

Objectifs : observer, comprendre les conditions et les contextes qui ont été à l'origine de création de polices ; comprendre les contraintes de création et d'utilisation d'une police.

Après avoir étudié différentes polices, réaliser une police qui servira pour les affichages et la diffusion des informations de la classe.

Atelier 3

Revenir sur les polices crées par Société Réaliste. Composer une affiche, un carton d'invitation, un texte… avec l'une de ces polices. Expliquer le choix de cette police.

CARTOGRAPHIES

Préalables

Rechercher et analyser des textes sur la carte, la cartographie et les cartographes, des reproductions d'artistes ayant utilisé la carte comme support de leur œuvre :

Par exemple, pour les textes :

Exemple 1 : Jules Verne, *Les enfants du Capitaine Grant*, 1e partie.

« Est-il, en effet, une satisfaction plus vraie, un plaisir plus réel que celui du navigateur qui pointe ses découvertes sur la carte du bord ? Il voit les terres se former peu à peu sous ses regards, île par île, promontoire par promontoire, et, pour ainsi dire, émerger du sein des flots ! D' abord, les lignes terminales sont vagues, brisées, interrompues ! Ici un cap solitaire, là une baie isolée, plus loin un golfe perdu dans l'espace. Puis les découvertes se complètent, les lignes se rejoignent, le pointillé des cartes fait place au trait ; les baies échancrent des côtes déterminées, les caps s'appuient sur des rivages certains ; enfin le nouveau continent, avec ses lacs, ses rivières et ses fleuves, ses montagnes, ses vallées et ses plaines, ses villages, ses villes et ses capitales, se déploie sur le globe dans toute sa splendeur magnifique ! Ah ! Mes amis, un découvreur de terres est un véritable inventeur ! Il en a les émotions et les surprises ! Mais maintenant cette mine est à peu près épuisée ! On a tout vu, tout reconnu, tout inventé en fait de continents ou de nouveaux mondes, et nous autres, derniers venus dans la science géographique, nous n'avons plus rien à faire ? »

Exemple 2 : Lewis Carroll, *La chasse au Snark*, traduction Bernard Hoepffner

« Il avait, de la mer, acheté une carte
Ne figurant le moindre vestige de terre ;
Et les marins, ravis, trouvèrent que c'était
Une carte qu'enfin ils pouvaient tous comprendre.

De ce vieux Mercator à quoi bon Pôles Nord,
Tropiques, Equateurs, Zones et Méridiens ?
Tonnait l'Homme à la Cloche ; et chacun de répondre :
Ce sont conventions qui ne riment à rien!

Quels rébus que ces cartes, avec tous ces caps
Et ces îles ! Remercions le Capitaine
De nous avoir, à nous, acheté la meilleure –
Qui est parfaitement et absolument vierge ! »

Voir aussi Jorge Luis Borges, Italo Calvino, Joseph Conrad, Georges Perec, Michel Serres…

Par exemple pour les artistes :

- Claudio Parmiggiani, *Tavole Zoogeografiche*, 1968.
- Alighiero e Boetti, *Mappa*, 1972.
- Rebecca Agnes, *Mappa*, 2002.
- Öyvind Fahlström, *Reality & Paradoxes*, 1973.
- Peter Fend, *L'Europe*, 1992.
- Marcel Broodthaers, *Atlas*, 1975.
- Luciano Fabro, *Italia dell'emigrante*, 1981.
- Eric Fonteneau, *Carte blanche : Belle Île*, 2003.
- Jasper Johns, *Map based on the Buckminster Fuller's Dimaxion Airocean World*, 1967-1971.
- Peter Nagy, *World Without End*, 1989.
- Panagiotis Siatidis, *Atlas découpé*, 1995.
- Robert Smithson, *Iran, (Persia), Afganistan & Baluchistan*, 1967.
- Wim Delvoye, *Atlas #1*, 2003.
- Anne Durez, *Le bénéfice du doute*, 2010.

Voir aussi : Ghislaine Escande, Christoph Niemann, Nina Katchadourian, Joao Machado, Francesca Berrini, Paula Scher, Dominique Taleghani…

Quelques ouvrages de référence, parmi de nombreux autres :

« Cartographies », *Les carnets du Paysages*, n°20, décembre 2010, Actes Sud et L'école nationale supérieure du Paysage.
Brunet Roger, *La carte mode d'emploi*, Fayard-Reclus, 1987.
Buci-Glucksmann Christine, *L'œil cartographique de l'art*, Galilée, 1996.
Cartes et figures de la terre, Centre Pompidou, 1980.
Grataloup Christian, *L'invention des continents*, Larousse, 2009.
Grison Laurent, *Figures fertiles. Essai sur les figures géographiques dans l'art occidental*, Jacqueline Chambon, 2002.
Jacob Christian, *L'empire des cartes : approche théorique de la cartographie à travers l'histoire*, Albin Michel, 1992.
Le dessus des cartes. Art contemporain et cartographie, Iselp, 2004.
Mappemonde, plusieurs numéros sur le sujet (http://mappemonde.mgm.fr/).
Monmonnier Mark, *Comment faire mentir les cartes. Du mauvais usage de la géographie*, Flammarion, 1993.
Orbis Terrarum, ways of worldmaking. Cartographie et art contemporain, Museum Plantin Moretus et aux alentours, 2000.
Tiberghien Gilles A., *Finis terrae. Imaginaires et imaginations cartographiques*, Bayard, 2007.

Ainsi que sur quelques albums de jeunesse et bandes dessinées, par exemple :

Place François, *L'Atlas des géographes d'Orbae*, Casterman, 1996.
Schuiten et Peeters, *Le guide des cités*, Casterman, 2002.

Ateliers

Objectifs : Jeux de cartes pour montrer que la carte est toujours un point de vue où s'exerce l'imagination, une certaine représentation de la réalité et des jeux de pouvoir.

A partir d'une étude comparative des œuvres des artistes cités, les exercices sur les cartes peuvent se déployer dans différentes directions :

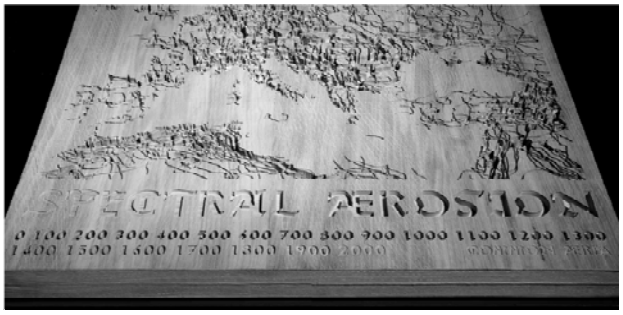
- Montage d'images (collage papier, traitement de l'image sous *Photoshop*) en forme de cartes par jeux d'échelles composées (grossissement, rétrécissement, jeux de zoom…) à partir d'objets de l'environnement, au-delà du miroir et mise en abyme, cartes secrètes des mondes inversés (*Les cités obscures*, *Le cartographe* de Schuiten et Peeters).
- Création de nomenclatures, « mots valises » par déformation ou à partir d'une histoire itinéraire.
- Nomenclatures d'une carte réelle ou imaginaire (re)composée à l'aide des police de Société Réaliste, en particulier *Limes New Roman* en jouant ou non sur la forme des territoires.
- Création de terres et de mers, réorganisation d'une géographie imaginaire et ses conséquences, en s'appuyant sur les approches de :

  Brunet Roger, *La carte mode d'emploi*, Fayard-Reclus, 1987.
  Cartes et figures de la terre, Centre Pompidou, 1980.
  Durand Marie-Françoise, Lévy Jacques, Retaillé Denis, *Le monde espaces et systèmes*, Presses de la Fondation nationale des Sciences politiques – Dalloz, 1992.
  Mappemonde (http://mappemonde.mgm.fr/).
  Retaillé Denis, *Le monde du géographe*, Presses de Sciences-Po, 1997.
  Tiberghien Gilles A., *Finis terrae. Imaginaires et imaginations cartographiques*, Bayard, 2007.
- Création d'un monde à partir de voyages : Jules Verne, Homère…
- Personnalisation de formes territoriales en comic strips, cf. nombreuses publicités utilisant l'image de la France (in *Mappemonde*)
- Travail sur les logos intégrant une forme territoriale plus ou moins stylisée ou schématisée (hexagone…)

Documents pour les ateliers

Société Réaliste Cartographies

MA – CULTURE STATES: « Superposition des frontières politiques au tournant de chaque siècle, de l'an 0 à l'an 2000 dans la péninsule européenne et ses environs », impression numérique, 2009.



Spectral Aerosion, bois gravé, 2010. Photo : Dejan Habicht

▲ FRONTEX, Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne / *European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union*, logo.

▲ SENS DU DIALOGUE, dessin, extrait de / *drawing, extract from* MA – Deuxième contact, 2006.

A compléter avec, par exemple, les cartes suivantes :

Michel Foucher (dir.), *Fragments d'Europe*, Fayard, 1993, p. 41.

Marie-Françoise Durand, Jacques Lévy, Denis Retaillé, *Le monde espaces et systèmes*, Presses de la Fondation nationale des Sciences politiques – Dalloz, 1992, p. 464.

Marie-Françoise Durand, Philippe Copinschi, Benoît Martin, Patrice Mitrano, Delphine Placidi-Frot, Atlas de la mondialisation, Paris, Presses de Sciences-Po, 2010 (carte téléchargeable sur l'Atelier de Cartographie de Sciences-Po : http://cartographie.sciences-po.fr/).

Martin Garriga, « Mar francès, mal francès, ou la carte expression d'une polémique », *Mappemonde*, 1986.1 (http://mappemonde.mgm.fr/)

Pierre Gentelle, « Jeux de cartes », *Mappemonde*, 1986.1 (http://mappemonde.mgm.fr/)

Rebecca Agnes, Mappa, 2003, Digital print on paper. 130 x 320cm. Det. « In Mappa the geography of the world is subjected to my personal revision. Every place, city or continent where I had never been or that I had never had an experience of, is deleted from the map. The result is a fragmented but practised geography that reduces the world into a self-portrait, where the only places that remain are those which have been experienced directly, through my own travels, or indirectly – through books, stories, films, dreams, or imagination. You couldn't find, for instance, Sicily and Sardinia, but you can see the region of Uqbar narrated by Borges. »

Gilles A. Tiberghien, « Poétique et rhétorique de la carte dans l'art contemporain », *L'Espace géographique*, 2010/3 (Tome 39). Voir aussi Gilles A. Tiberghien, *Finis terrae. Imaginaires et imaginations cartographiques*, Bayard, 2007.

Jean-Charles Denain, Patrice Langlois, « Cartographie en anamorphose », *Mappemonde*, 49, 1998.1, p. 16 (http://mappemonde.mgm.fr/).

Gérard Camilleri, Christine Lazerges, *Atlas de la criminalité en France*, Montpellier, Paris Reclus - La Documentation française,1992.

C. Cauvin, J. Hirsch, H. Reymond, A. Serradj, « Ballon rond et ballon ovale en France », *Mappemonde*, 1986.1, p. 33 (http://mappemonde.mgm.fr/).

Quelques albums de jeunesse et de nombreuses bandes dessinées, utilisent ou font référence à la carte, voir Marlet Olivier, « Voyage dans la bande dessinée à travers quelques cartes », *Mappemonde*, 87, 3-2007 et, entre autres, les ouvrages cités dans l'article :

Appolo, Trondheim L., *Iles Bourbons 1730*, Guy Delcourt Productions, 2007.
Arleston Ch., Tarquin D., Mourier J.-L., *Cartographie illustrée du Monde de Troy*, Soleil Productions, 1998.
Aymond Ph., Bollée L.-F., *Apocalypse Mania. Experiment IV*, Dargaud, 2001.
Ayroles A. et Masbou J.-L., *De Cape et de Crocs. Le secret du Janissaire*, Guy Delcourt Productions, 1995.
Bajram D., *Universal War One. La Genèse*, Soleil Productions, 1998.
Cauvin R., Salvérius L., Lambil, *Les Tuniques Bleues: En avant l'amnésique*, Dupuis, 1989.
Charlier J.-M., Uderzo A., Jijé et al., *Tanguy et Laverdure: Opération Tonnerre*, Dargaud, 1981.
Convard D., Falque D. et al., *Triangle Secret. Le jeune homme au suaire*, Glénat, 2000.
Corbeyran E., Charlet G., *Le Maître de Jeu. Testament*, Guy Delcourt Productions, 2000.
Hautière R., Hardoc, *Le Loup, l'Agneau et les Chiens de Guerre. Mercenaires*, Paquet, 2004.
Léo, *Aldébaran ; Le groupe*, Dargaud, 1997.
Marco J.-L., *Rosco le Rouge. Les baies sauvages*, Le Cycliste, 2003.
Peeters B., Schuiten, *Les Cités Obscures. Le Guide des Cités*, Casterman, 2002.
Pellerin P., *L'Epervie. Le trépassé de Kermellec*, Dupuis, 1994.
Pothier N., Salsedo G. et F., *Ratafia. Mon nom est Capitaine*, éditions Milan - Treize Étrange, 2005.
Presle S., Jouvray J. et A.-C., *L'Idole dans la Bombe*, Futuropolis, 2006.
Védrines M., *Islandia. Escale boréale*, Dargaud, 2006.

ÎLES

Objectifs : Comprendre la valeur symbolique de la notion d'île ; comprendre les rapports entre les utopies et leurs caractéristiques spatiales en forme d'îles.

Ateliers

- Rechercher des utopies et leurs représentations spatiales, analyser leur représentation spatiale entre liberté et contrainte.
- Rechercher des îles désertes (par exemple en France Calseraigne, Clipperton, Île des Pétrels, Jarre, Riou, etc.) ou des îles sujets de revendication multiples et présenter leur géographie et leur histoire géopolitique. Comparer avec les images qu'en donnent les écrivains (Daniel Defoe, Jules Verne, Robert Louis stevenson…), les artistes contemporains (par exemple Philippe Durand *Offshore*, Gianni Caravaggio, David Renaud…), les films (Erle C. Kenton, *L'Île du Docteur Moreau* et les remakes de Don taylor et John Frankenheimer ; Pavel Lounguine, *L'Île* ; Cy Endfield, *L'Île mystérieuse* ; Robert

Zemeckis, *Seul au monde* ; Jean-paul Rappeneau, Le *Sauvage* ; Peter Book, *Sa Majesté des mouches* ; Luis Buñuel, *Les aventures de Robinson Crusoe* ; Alexandre N. Andreievski, *Robinson Crusoe* ; etc.).

- Réaliser sur papier ou sur écran, sous forme d'une sculpture en papier mâché ou composée de matériaux de récupération, l'image d'une île déserte, réelle ou imaginaire, par exemple une carte postale. On pourra aussi s'inspirer de *L'Île* de Pierre Ardouvin, bois linoleum, porte-manteau, vêtements, néons colorés, 2007.
- Réaliser un plan de l'île du roman d'Adolfo Bioy Casares, *L'invention de Morel* (1940) ou de la bande dessinée de Jean-Pierre Mourey et Adolfo Bioy Casares, *L'invention de Morel*, Casterman, 2007.

L'île est le lieu par excellence de l'utopie et du rêve, lieu de découverte, d'exploration, d'illusion, d'oubli, mais aussi de vie autre, antérieure ou postérieure, île plus ou moins impossible à cartographier, comme la représente André Breton dans *Clair de terre* (Poésie Gallimard, 1966, p. 76), sauf d'un point élevé, ce qui équivaut à la voir comme espace fermé, entouré d'eau, et d'une certaine façon à s'exclure même de l'île. Quelques exemples parmi d'autres :

- les textes qui évoquent des îles, lieux d'aventures extraordinaires ou d'utopies : l'île se définit pour celui qui l'accoste, souvent après une tempête et un naufrage, par sa végétation touffue ou à tout le moins différente de celle du continent, voir par exemple Hergé, *Le Trésor de Rackham le Rouge*, 1944 ;
- les îles sont aussi souvent le lieu de machines ou d'expériences extraordinaire comme l'île où le docteur Morel installe sa machine, celle du docteur Moreau (H. G. Wells, *L'île du docteur Moreau*) ou l'île volante décrite par Jonathan Swift.
- les îles comme espace de réflexion de ce qu'est l'humain, comme les îles qui constituent le cadre des différentes aventures de Gulliver, par exemple le pays des Houyhnhnms et des Yahoos ; la métaphore de l'île, classique de l'utopie, elle est aussi fréquente chez les philosophes et les poètes. Dans *Écumes. Sphères III* Peter Sloterdijk lui consacre un chapitre. Emmanuel Kant, Gilles Deleuze utilisent également cette image :

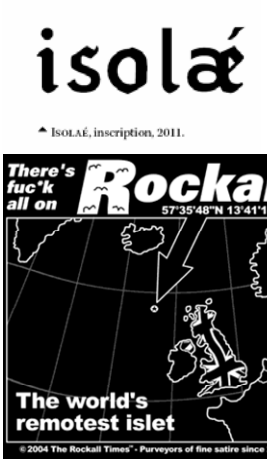
> « Nous avons maintenant non seulement parcouru le pays de l'entendement pur, en en examinant chaque partie avec soin, mais nous l'avons aussi mesuré, et nous y avons déterminé à chaque chose sa place. Mais ce pays est une île, enfermée par la nature même dans des limites immuables. C'est le pays de la vérité (un nom séduisant), environné d'un vaste et tumultueux océan, siège propre de l'apparence, où mainte nappe de brouillard, maint banc de glace sur le point de fondre, présentent l'image trompeuse de nouveaux pays, et ne cessent d'abuser par de vaines espérances le navigateur parti pour la découverte, et l'empêtrent dans des aventures, auxquelles il ne peut renoncer, mais qu'il ne peut jamais conduire à bonne fin. Avant de nous risquer sur cette mer, pour l'explorer en toute son étendue, et nous assurer s'il y a quelque chose à y espérer, il sera utile auparavant de jeter encore un coup d'œil sur la carte du pays que nous allons quitter, et de nous demander d'abord si nous ne pourrions pas au besoin nous contenter de ce qu'il contient, ou même si par nécessité nous ne devons pas nous en contenter, s'il n'est point ailleurs de sol où nous pourrions nous établir ; et ensuite, à quel titre nous-mêmes nous possédons ce pays, et comment nous pouvons nous tenir en assurance contre toutes les prétentions ennemies. »
>
> Emmanuel Kant, *Critique de la raison pure*, 1781, traduction Alexandre J.-L. Delamarre et François Marty à partir de la traduction de Jules Barni, Paris, Gallimard Folio essais, 1980, p. 276.

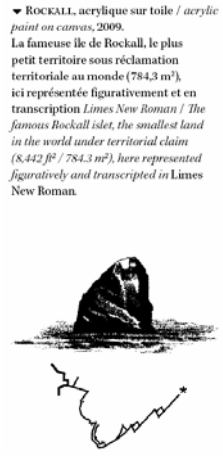
> « […] à la question chère aux explorateurs anciens, « quels êtres existent-ils sur l'île déserte ? », la seule réponse est que l'homme y existe déjà, mais un homme peu commun, un homme absolument séparé, bref une Idée d'homme, un prototype, un homme qui serait presque un dieu, une femme qui serait une déesse, un grand Amnésique, un pur Artiste, conscience de la terre et de l'Océan, un énorme cyclope, une belle sorcière, une statue de l'Île de Pâques. Voilà l'homme qui se précède lui-même. Une telle créature sur l'île déserte serait l'île déserte elle-même en tant qu'elle s'imagine et se réfléchit dans son mouvement premier. »
>
> Gilles Deleuze, *L'Île déserte et autres textes. Textes et entretiens 1953-1974*, Paris, Minuit, 2002, p. 13.

Pour compléter, quelques exemples d'albums de jeunesse et de bandes dessinées :

Elzbieta, *Le Petit Navigateur illustré*, Pastel, 2004.
Fred, *Philémon et le naufragé du « A »*, Dargaud.
Mourey Jean-Pierre, Bioy Casares Adolfo, *L'invention de Morel*, Casterman, 2007.
Place François, *L'Atlas des géographes d'Orbae*, Casterman, 1996.
Ponti Claude, *Sur l'île des Zertes*, L'école des loisirs, 2003.
Prévert Jacques, François André, *Lettres des îles Baladar*, Gallimard, 2077.
Sendak Maurice, *Max et les Maximonstres*, L'école des loisirs, 2001.

Documents pour les ateliers


isolaé
There's fuc'k all on
Rockall
57°35'48"N 13°41'19"W
The world's remotest islet
© 2004 The Rockall Times" - Purveyors of fine satire since 2001
ISOLAÉ, inscription, 2011.


ROCKALL, acrylique sur toile / *acrylic paint on canvas*, 2009.
La fameuse île de Rockall, le plus petit territoire sous réclamation territoriale au monde (784,3 m²), ici représentée figurativement et en transcription *Limes New Roman* / *The famous Rockall islet, the smallest land in the world under territorial claim (8,442 ft² / 784.3 m²), here represented figuratively and transcripted in* Limes New Roman.

ISOLAÉ, inscription, 2011.

Figure 14. *L'Europe éclatée*

Denis Retaillé, *Le monde du géographe*, Presses de Sciences Po, 1997.

Voir aussi les articles parus dans la revue *Mappemonde* sur les îles (téléchargeables sur http://mappemonde.mgm.fr/), par exemple :

Bernardie-Tahir Nathalie, « L'île et l'illicite : les nouvelles formes du relais maltais dans l'antimonde méditerranéen », *Mappemonde*, n° 75, 3-2004.
Fontanabona Jacky, « La géographie de Jules Verne et ses cartes dans *L'île mystérieuse* », *Mappemonde*, n° 97, 1-2010.
Gay Jean-Christophe, « Les îles artificielles de Dubaï », *Mappemonde*, n° 76, 4-2004.
Grison Laurent, « Lesbos et Garip ou la fable de l'îlot », *Mappemonde*, n° 84, 4-2006.
Mangin Claude, « Saint-Barth, confetti ou élément du village global ? », *Mappemonde*, n° 84, 4-2006.
Sillère Guérino, « Chronique d'une île en perdition », *Mappemonde*, n° 86, 2-2007.

Ainsi que :

Schalansky Judith, *Atlas des îles abandonnées*, Arthaud – Flammarion, 2010.

CALENDRIERS

Objectifs : comprendre les différents projets historiques de calendrier, utopiques ou non.

Préalable

Proposer la découverte de différents calendriers utopiques ou révolutionnaires, ou des extraits sur la mesure et l'organisation du temps dans les utopies :

- Calendriers révolutionnaires (France, Union soviétique)
- *Calendrier positiviste ou Système général de commémoration publique, destiné surtout à la transition finale de la Grande République occidentale formée des cinq populations avancées, française, italienne, espagnole, germanique et britannique, toujours solidaires depuis Charlemagne composé par Auguste Comte*, Paris, Librairie scientifique-industrielle de Mme Vve Mathias, 1849 (téléchargeable sur Gallica).

Atelier

Réaliser un calendrier basé sur un principe choisi à l'avance : découpage de l'année (mois, semaines…), noms des mois, des jours, jours singuliers (fêtes, jours de repos, jours chômés…).

QUESTIONS DE SOCLE

A partir des socles proposés dans l'exposition :

Socle vide de la statue de Görgey, Budapest, 1945. photo : fortepan.	
Socle vide de la statue de Charles Fourier, Paris. photo: alain fernandez.	
Socle vide devant le Centre international des arts graphiques, Tivoli Park, Ljubljana, 2010 (*cf.* p. 212). photo : janez janŠa.	Cosmopolites de tous les pays, encore un effort, monument, Tivoli Park, Ljubljana, 2010. photo : Nada Zgank.
	Les bottes de Staline, reconstitution des restes de la grande statue de Staline détruite pendant la révolution de 1956, Memento Park, Budapest, 2010. photo : s.r.

Objectifs : Comprendre le rapport d'une statue avec son socle dans un contexte urbain et politique ; comprendre les conditions historiques d'érection et de destruction de statues dans l'environnement urbain.

Ateliers

Dans un espace urbain donné (quartier où se trouve l'établissement scolaire, place, parc), photographier toutes les statues et les socles vides. Pour chaque statue, réaliser au moins trois photographies :

- une photographie cadrée serré sur la statue sans le socle selon un point de vue frontal
- une photographie cadrée plus large de la statue avec son socle et, au besoin, une photographie du socle nécessaire pour lire ensuite l'inscription
- une photographie de la statue sur son socle dans son environnement urbain.

Faire une recherche sur la statue et en établir une notice, plus ou moins développée selon le niveau de classe :

- décision d'érection et commande, date de réalisation et d'érection
- sculpteur (dates), éventuellement fondeur, autres œuvres de l'artiste
- allégorie, scène ou personnage représenté, avec les éléments nécessaires à la compréhension du choix du sculpteur (éléments biographiques du personnage, étude de l'allégorie…)
- éventuellement destruction et reconstitution de la statue : quand ? par qui ? pourquoi ? comment ? et au cas où la statue a été conservée, lieu de conservation et présentation.

Atelier 1

Avec des ciseaux et de la colle ou à l'aide d'un logiciel de traitement de l'image, réaliser plusieurs photomontages d'une même statue sur des socles différents ou de statues différentes sur un même socle en explicitant à chaque fois les choix.

L'atelier peut prendre la forme d'un jeu où de petits groupes d'élèves réalisent des photomontages à partir de photographies de statues sur socle. Les groupes échangent leurs photomontages et tentent d'établir la correspondance entre la statue et son socle en justifiant leurs hypothèses d'attribution.

Atelier 2

Ne retenir que les photographies de socles dépourvus de statues. Présenter un projet pour le socle : objectif, cahier des charges, matériau, croquis pour la réalisation. Quel impact ce projet pourrait-il avoir sur l'environnement urbain. Si possible, comparer avec une reproduction ancienne où la statue figure sur le socle (gravure, dessin, carte postale, photographie…).

SOLITON

Préalable

Recherche de la signification du terme « soliton » (John Scott Russell, Joseph Boussinesq, etc.) et des différents « solitons » dans l'exposition.

Atelier

Sur le principe de la notion de « soliton », telle qu'elle est employée dans l'exposition, rechercher des immeubles au niveau local ou mondial qui s'inscrivent dans une même perspective, une même forme… Etudier la forme globale que constitue leur agglomération.

Quelques albums de jeunesse et bandes dessinées pour compléter l'atelier :

Ljungkvist Laura, *Suis la ligne*, Aux couleurs du monde, 2006.
Blutch, *Vitesse moderne*, Dupuis, 2002.
Caza, Scènes de la vie de banlieue, Les Humanoïdes associés, 1991.
Eisner Will, *New York Trilogie*, 2. *L'Immeuble*, Delcourt, 2008.
Mazzuccheli David, *Asterios Polyp*, Casterman, 2009.
Schuiten et Peeters, *Brüsel*, Casterman, 1997
Schuiten et Peeters, *Le guide des cités*, Casterman, 2002.
Spiegelman Art, *A l'ombre des tours mortes*, Casterman, 2004.